

ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ

XIX Международный театральный фестиваль «Радуга»

В Санкт-Петербургском ТЮЗе имени А.А. Брянцева с 29 мая по 4 июня проходил XIX международный театральный фестиваль «Радуга», ставший за почти десятилетия одним из самых значимых событий в культурной жизни северной столицы.

С каждым годом он демонстрирует свое стремление расширить связи, открыть новые имена и пригласить интересных коллег из самых разных уголков планеты.

В фестивале приняли участие театры из 10 стран, которые показали 17 спектаклей (в том числе две студенческие работы), прошло четыре мастер-класса, две лекции и заключительная конференция. Работа была насыщенной, в иные дни проходило по три мероприятия — и все это в течение шести дней. Еще успели прокатить-

ся на речном трамвайчике по ночной Неве и съездить в Гатчину. Особенностью этого фестиваля является приглашение представителей многих российских ТЮЗов и молодежных театров — худруков, директоров, завлитов. Так что надо добавить и тесное плодотворное общение, рождение новых совместных планов.

Спектакли были разными по жанрам, художественной направленности, но все они демонстрировали поиск нового языка, попытку осознать место театра в сегодняшней непростой меняющейся реальности.

На открытии фестиваля показали спектакль **Ришара Мартэна** по текстам популярного французского автора-исполнителя, певца и композитора **Лео Ферре**, который шел в сопровождении **Государственного симфонического оркестра**

«Память и море». Театр «Турски», Франция

«Путешествие на Запад». Национальный театр Китая для детей

«Классика» (художественный руководитель **Александр Канторов**) «Память и море». Исполнитель, режиссер, автор проекта — Ришар Мартэн — французский актер и режиссер, президент Международного института театров Средиземноморья, директор марсельского театра имени поэта Аксея Турски. Песни и стихи Лео Ферре и «Пьяный корабль» Артюра Рэмбо в исполнении Ришара Мартэна завораживали, погружали в мир красоты и гармонии. Композитором и дирижером, исполнившим соло на мандолине, выступил **Винсент Бир-Демандер**.

Умение собрать в единое целое разное — отличительная черта фестиваля.

Были спектакли экзотические — это прежде всего спектакль **Национального театра Китая для детей (Пекин)** «Путешествие на Запад» (режиссеры **Калин-Октавиан Мокану** из Румынии и **Мао Эрнан**, ди-зайн — **Ху Ванфэн, Ли Вэй, Бао Эрвен**). Герой отправляется в путь, встречает по дороге друзей и врагов, вступает с ними в разные отношения. Роман «Путешествие

на Запад», чей текст лег в основу спектакля, основан на традиционной китайской классической культуре. Получилось зрелище изобретательное и красивое, реальные и сказочные персонажи, существа из потустороннего мира производили сильное впечатление. Восхищали необычные маски, виртуозная работа актеров с предметами и ростовыми куклами.

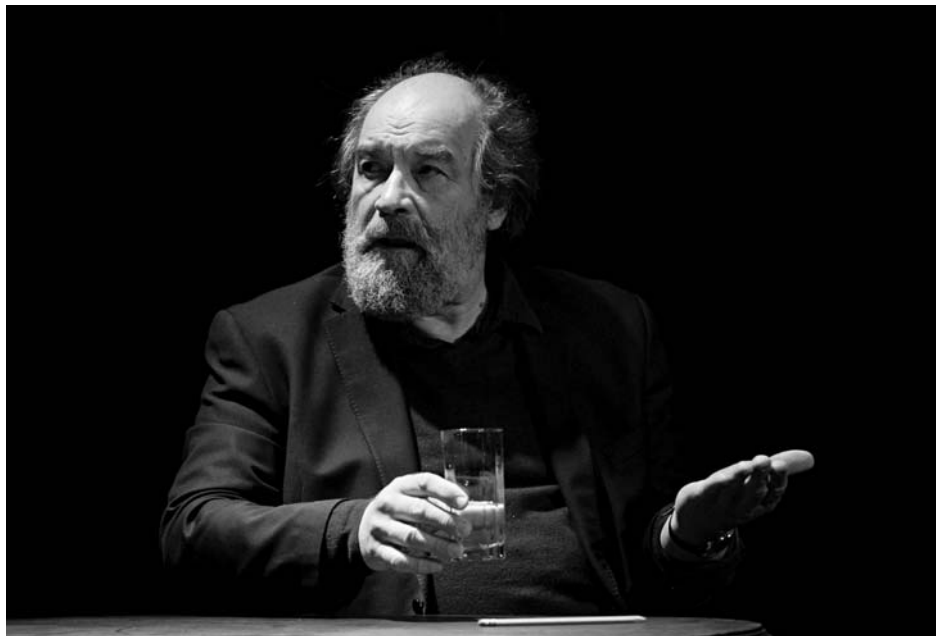
Представители двух старейших китайских театров для детей — из Пекина **Лей Синин** и из Шанхая **мадам Цай** — рассказали на встрече с гостям фестиваля об истории коллективов, принципах их работы и развитии культурных связей, пригласили присутствующих в Пекин на заседание АССИТЕЖ. У питерского ТЮЗа с китайскими коллегами уже установились крепкие связи.

Были спектакли, демонстрирующие режиссерскую фантазию и разнообразные постановочные приемы, были и глубокие психологические работы. Сильное впечатление произвел спектакль из **Венгрии (Будапешт)**, совместная постановка **Театра имени Йозефа Катоны, Ассоциации**

«Записки сумасшедшего». Поприщин — Т. Керестеш. Театр им. Йозефа Катоны, Венгрия

«Отец». Отец — Лембит Петерсон. «Theatrum», Эстония

«**Маск**» и продюсерского офиса **Фуге и Орлаи**. Режиссер **Виктор Бодо** поставил «**Записки сумасшедшего**» **Н.В. Гоголя**, а виртуозный актер **Тамаш Керестеш** продемонстрировал психологическую тонкость, нервность, точность переходов, глубину страдания, балансирование на грани безумия и человеческой незащитности. Особого восхищения заслуживает решение пространства. Перед зрителем сдвинутый с привычных мест, сошедший с ума мир (сценография исполнителя главной роли **Тамаша Керестеша**). Несколько наклонных плоскостей образуют угол. Сначала виден перекошенный фасад дома, затем — небольшой разворот конструкции, и перед нами комната, «вставшая на дыбы»... Все под углом, с перекошенными пропорциями, а потом этот мир перевернется, пол станет стеной, и человек окажется в доме скорби и несвободы. Виртуозная игра **Тамаша Керестеша** — одно из сильнейших впечатлений фестиваля (в программке значится и эксперт по психологии д-р **Жолт Залка**). Организаторам фестивалей моноспектаклей настоя-

тельно рекомендую обратить внимание на эту работу.

В спектакле театра «**Theatrum**» (**Таллинн/Эстония**) «**Отец**» по пьесе **Флорина Зеллера**, одного из самых известных современных авторов Франции, такая же напряженная атмосфера балансирования на грани яви и безумия. На первый взгляд, это ставшая уже банальной история о трудных взаимоотношениях старого, больного отца и его взрослой дочери, которая не может жить с ним вместе и не хочет отдавать родного человека в специальное учреждение. При этом пьеса-обманка написана так, что до конца непонятно — действительно ли старческая деменция разрушает сознание этого крепкого мужчины. Или он намеренно играет с близкими, чтобы скрыть свое унылое существование. И что движет близкими — истинная забота или желание окончательно свести с ума надоевшего старика. Спектакль поставила **Мария Петерсон**, а главную роль играет в нем ее отец, прекрасный актер и режиссер **Лембит Петерсон**, а также братья и сестры

«Пилорама плюс». Саня — В. Даушев. Ярославский театр драмы им. Ф. Волкова

постановщика — **Лаура Петерсон, Мариус Петерсон** (он же автор музыкального оформления), и еще **Лиина Олмару, Андре Лууп, Аннеле Туулик**.

Работа Лембита Петерсона — сложная, тонкая, многозначная игра, нахальство, юмор, основательность, незащитность, отчаянье, желание сохранить себя заставляют зрителя неотрывно следить за всеми перипетиями, в которых оказался этот некогда такой значительный и мощный человек. Убедительно ведет роль дочери, страдающей от невозможности помочь близкому человеку, падающей с ног от усталости, жалеющей себя и самоотверженной — Лиина Олмару.

Современная драматургия была представлена двумя спектаклями. «**Пилорама плюс**» нового автора **Натальи Милантьевой** увидела свет на подмостках малой сцены **Государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова (Ярославль)**. Режиссер **Елизавета Бондарь** после удачно проведенной читки пьесы на совместном проекте фестиваля

«Любимовка» и ярославского театра, была приглашена поставить полноценный спектакль. Художник-постановщик **Павла Никитина** создает достоверное «документальное» пространство. Стружки, станки, старый стол, рукомойник. И во всем этом существует, страдает, предается безумным мечтам и фантазиям, буквально грезит наяву влюбленный плотник Саня. Любовь-наваждение преследует и разрушает его личность. Актер **Виталий Даушев** прекрасно справляется с этой ролью, показывая пограничное состояние, в котором оказался простой парень, пребывающий на грани безумия и обычной жизни, где все предельно просто. Монологи-откровения этого Сани притягивают, волнуют, заставляют буквально увидеть его собеседников, сочувствовать и бояться его. Чего стоит одно из последних высказываний героя, когда он пытается мириться с возлюбленной, просит прощения, но его буквально накрывает волна внутренней злости и агрессии. И все было бы замечательно, доверься постановщик актеру.

«Каштанка». Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина

«Жители Арлекинии». Клаудия Контин Арлекино. «Экспериментальная актерская школа», Италия

Но желание быть в модном тренде оказалось режиссеру дурную услугу. Действие то и дело прерывается демонстрацией кадров, иллюстрирующих происходящее. Качество снятого материала оставляет желать лучшего, а иллюстрации и пояснения всегда лишние. Актером в этом спектакле все сказано и сыграно.

Вторым современным автором оказался **Иван Вырыпаев** и его пьеса «Июль». Поставил спектакль в **Могилевском областном драматическом театре (Белоруссия)** режиссер **Саулос Варнас**, сыграла **Юлия Ладик**. Все вполне, как это ни парадоксально звучит, традиционно для спектаклей подобного рода, где текст «докладывается», а зрителя призывают вникнуть во внутренние переживания и «устремления души» (слова из аннотации) маньяка.

Любопытным представился опыт прочтения всем известного со школьной скамьи рассказа **А.П. Чехова «Каштанка»**, который поставила талантливая востребованная актриса **Юлия Пересильд**. Яркое музыкальное энергичное зрелище раскрыло возможности молодых актеров **Псковского театра**. Они много двигаются, не принужденно общаются с публикой, в этом спектакле есть пространство для игры, настоящий драйв. Убедительна и трогательна Каштанка, сыгранная очаровательной **Анной Шуваевой**.

Особое место на фестивале занял спектакль «**Жители Арлекинии**» **Театральной компании «Экспериментальная актерская школа»** города **Пордеоне (Италия)**.

Сначала было три мастер-класса, которые вели актриса **Клаудия Контин Арлекино** и режиссер **Ферруччо Меризи**. На них демонстрировались возможности классической комедии дель арте, соединенной с современным театром, а также умение работать с маской в прямом и переносном смысле — с тем предметом, который закрывает лицо, и в образе определенного человеческого типа. Все эти нюансы были виртуозно показаны и рассказаны на занятиях с итальянскими гостями. А завершилось все полуторачасовым спектаклем, квинтэссенцией работы

этих двух энтузиастов. Спектакль раскрыл актерские секреты владения телом, искусством жеста, демонстрировал основные маски классической итальянской комедии дель арте. Слово, мимика, ритм, физическая маска, особенности персонажей масок — все слилось в единое яркое театральное представление, было и поучительным и притягательным, поражало мастерством.

Особое место заняла и «**Гроза**» **Краснодарского ТЮЗа**, выдвинутая в этом году на пять номинаций в «Золотой Маске». Режиссер **Даниил Безносков**, художник **Настя Васильева**. Зрелище затейливое и спорное.

Постановщик сохранил весь текст, что хорошо с точки зрения развития и просвещения молодого поколения, а в ТЮЗ, да на произведение из школьной программы, учеников обязательно поведут. Но вот неторопливо обстоятельная манера произнесения текста порой утомляла, за словами терялся смысл и подводные течения, настроения персонажей. А попытка соединить слово и физическое действие не всегда оказывается гармоничной и точной — в финале именно Кабаниха гладит лицо мертвой Катерины, поправляет ей волосы. С точки зрения характера матери Тихона, ее отношения к невестке это выглядело более чем странно. В спектакле есть такие моменты, отметив которые, риску показаться просто придирой — Варвара появляется в платке, закрывающем волосы, а Катерина, замужняя женщина, простоволосая. Но в целом, в решении этой «Грозы» — «гроз» в последнее время немало пронеслось на театральном российском небосклоне — много необычного и впечатляющего. Начнем со сценографии. Пьеса разыгрывается в особенном пространстве, на сцене расположены и зрители, и место действия, бассейн, в центре которого дощатая площадка, к ней ведут мостки. В воде бревна, их время от времени, изображая непомерные усилия, пытаются куда-то толкнуть-переместить два лентяя, Кудряш и Шапкин. Они предпочитают наблюдать, сплетни собирать, выпи-

«Горемыка и благодетель». Малый театр Вильнюса, Литва

вать и лоботрясничать, а не работать. А еще есть лодка, и узкий проход-пролив, куда в финале лодка уплывает с телом Катерины. На этой же лодке проходят любовные встречи. Лодка как символ свободы. Сегодня стало привычным подчеркивание намека на некие отношения Кабанихи и Дикого, так и не состоявшиеся, но не изжитые. В этом спектакле главное — материнское помешательство Кабанихи на сыне. Ее грозное обращение к великовозрастному отпрыску: «На колени», — означает не требование бухнуться ей в ноги, а приказ сесть ей на колени, и она женатому сыну вытирает нос, уши, переодевает его. Тихон личность вполне затурканная, бледная, а по возвращении из своей ставшей роковой поездки, изрядно пьяная, лыка не вяжущая. Впервые на моей памяти обозначен мотив особых отношений Глаши и Тихона. А Борис предстает бледно-нудным педантом — полюбить такого можно только от полного отчаянья. Он одет в белое, садится, только расстелив белоснежный носовой платок, за костю-

мом следит с маниакальной аккуратностью. Вообще, мужчины мало выразительны, чувств не вызывают. В Катерине **Полины Шипулиной** покорности нет, она — девчонка с характером, которая молчит до поры до времени, а коли волюшку возьмет... Эта «Гроза» заставляет думать, не соглашаться, спорить, спектакль раздражает, но это-то и интересно.

Государственный Малый театр Вильнюса (Литва) привез пьесу **Паулины Пуките «Горемыка и благодетель»**, поставленную **Габриэле Туминайте**. Замечательные актеры в небольших сценах рисуют яркие запоминающиеся характеры, остро, порой отчаянно и проникновенно рассказывают о сломанных судьбах своих соотечественников, уехавших работать за рубеж. Все время вспоминался спектакль Московского театра имени Вл. Маяковского «Изгнание», поставленный М. Карбаускисом по пьесе М. Ивашквичуса. Тема вынужденной эмиграции в поисках лучшей доли — большая и острая для Литвы.

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина

Габриэле Туминайте:

«Паулина Пуките – писатель, деятель, она писала воспоминания, новеллы. Сама жила в Лондоне. Это не реалистическое произведение. Автор находит особую форму, чтобы рассказать об одной из самых больших проблем нашего общества. Монолог эмигранта, одинокого в чуждой среде, написан гекзаметром, и этот литературный прием выводит бытовое явление на новый уровень бытия. Меня волновала тема современного потерянного поколения. Люди, не нужные на Родине, уезжают в эмиграцию, хотя знают, что и там не сладко, но они считают, что им-то должно повезти. Рефрен в выборе – я им докажу, что я нужен в этой жизни, что я могу состояться. Паулина Пуките показывает, как трагически одинок и беззащитен человек в абсолютно чуждой ему среде. И я старалась средствами театра передать это».

В этой пронзительной сценической истории сталкиваются два мира. Пестрый мир приезжих, которые пытаются себе и окружающим доказать, что все у них хорошо, что они такие, как все. В их моноло-

гах много смешного, забавного, но много и отчаянья. И холодный, «механизированный» мир чиновников, живущих по строгим правилам, не стремящихся вникнуть в проблемы маленьких, ненужных людей. Действие стремительно развивается, эпизоды сменяют друг друга, боль людей, о которых рассказывают со сцены, проникает в сердца зрителей.

XIX фестиваль «Радуга» прошел под знаком **Шекспира**. Три спектакля по пьесам **Барда** и парафраз «Гамлета» **Тома Стоппарда**.

Спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» показал Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина. Работа режиссера **Олега Рыбкина** оказалась одной из самых интересных на фестивальной неделе. В буклете фестиваля (как всегда содержательном, сделанном с большим вкусом) приведены слова **Олега Рыбкина**, режиссера, сценографа, автора музыкального оформления спектакля: «Пьеса созвучна времени, в котором находится современное общество, поэтому мне

показалось, что идея «маленьких людей», Розенкранца и Гильденстерна, оказавшихся перемолотыми жерновами власти, сейчас очень актуальна».

Спектакль-фантазия, придуманный изобретательно, держит в напряжении на протяжении двух с половиной часов. В нем непривычные сегодня два антракта, но когда наступает перерыв в действии, становится жалко, что «остановились на самом интересном». Режиссер играет с пространством, изумляя техническими возможностями сцены, которые поставлены на службу смыслу. Он играет с персонажами и зрителями. Навесной мостик, помост, палатки, проваливающиеся в люки актеры. Даже актерская фактура поставлена на службу этого необыкновенного действия. Когда вышел огромного роста Клавдий (**Георгий Дмитриев**), закутанный в длинную, серого, словно волчьего меха шубу, все сразу стали искать ходули или какие-то другие приспособления для увеличения роста. Оказалось, это огромного роста актер (больше двух метров!) недавно принятый в труппу и идеально подошедший для роли. Его лицо в гриме маски сделало облик кровавого короля совсем уж зловещим. А Гамлет **Ивана Янюка** предстал не томным невзрачным человеком, а крепким, очень земным и энергичным человеком, умеющим постоять за себя. Колоритен Первый актер, ведущий, резонер, носитель здравого смысла в исполнении **Александра Истратькова**. Лукавый и мудрый **Иван Кривушин** — Розенкранц и **Никита Косачев** — Гильденстерн, составляют прекрасную пару и на глазах зрителей из двух вполне привычных и даже не особенно занятых персонажей превращаются в почти трагических героев. На наших глазах они осознают ту роль, которую взяли играть в этой страшной истории. Палачи и жертвы, трусы и заигравшиеся мальчишки, безответственные и равнодушные, они осознают ужас своего положения.

По-театральному изобретательная, зрелищная, глубокая, многослойная и многозначная история вызвала восторг публики, уважение коллег, признание критиков.

Три спектакля по произведениям Шекспира показали три разных подхода, три направления в толковании великих пьес и остается только сожалеть, что на конференции не говорили об этих постановках, особенно, учитывая, что среди гостей фестиваля был наш шекспировед №1 уважаемый **Алексей Вадимович Бартошевич**.

Драматический театр Варшавы (Польша) привез спектакль «Мера за меру» в постановке литовского режиссера **Оскараса Коршуноваса**. Сценография и видео — **Гинтарас Макаревичюс**. Конструкция, выстроенная на сцене, сразу определила его атмосферу. Огромная, многоярусная, почти уходящая под колосники. Добротная, монументальная угрожающая — олицетворение иерархической власти. Трибуны, столы, лешенки, ярусы. Все серьезно, консервативно, неизбежно. Вертикаль власти. И маленькие человечки, взбегающие, спускающиеся, пытающиеся пристроиться на этой конструкции, найти свое место.

Жесткие моральные нормы, перевертыши, люди-монстры, надевающие маску, нарушающие ими же установленные законы. Столкновение принципов и тайных желаний. Показателен финал, когда герцог, наведя порядок в государстве, обличив Анджело и раздав «всем сестрам по серьгам», властно сообщает Изабелле, что она станет его женой. Еще один акт насилия, обложенный в более пристойную форму. Суть государственного насилия осталась прежней. По мнению Оскараса Коршуноваса, «Мера за меру» — рассказ о власти, ее драме и абсурдах. Главный вопрос — это оппозиция: власть и мораль. Шекспир спрашивает, могут ли правители быть справедливыми и моральными, или используют ли они мораль, чтобы получить и реализовать власть.

«**Буря!**» в постановке **Ирины Брук Национального театра Ниццы (Франция)**, — зрелище озорное, красочное и трогательное. Королевские страсти и битва за престол оказались снижены и «очеловечены». Предметом борьбы братьев стал неаполитанский ресторан, новые кулинарные рецепты. Главное — кухня, где весело кошеварит комический персонаж Просперо — чу-

до шеф-повар, создатель рецептов новых блюд. Приплывшие на корабле гости, которых разметала буря, — работники ресторана, и избранник Миранды покоряет сердце ее папаша новыми изысканными блюдами. Спектакль проникнут иронией, игровой стихией, стремительно развивается действие, страсти все чуть с перебором, с итальянско-экзальтацией, серьезным глубоко разсуждением здесь не место. Ирина Брук, талантливая дочь знаменитого Питера Брука, создает цельное яркое зрелище, выдерживает жанр, вмещает события в один час десять минут, очаровывает забавной и простодушной игрой актеров.

Завершались показы спектаклем «**Зимняя сказка**» Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева, хозяина фестиваля. Появление этой постановки в репертуаре театра наглядно демонстрировало тот творческий потенциал, который заложен в принципах существования «Радуги». В прошлом году на 18-м фестивале был с успехом показан спектакль московского Театра имени Евг. Вахтангова «Гроза», поставленный Уланбеком Баялиевым. ТЮЗ пригласил режиссера на постановку, премьера вышла весной 2018 года.

В творческой команде ученика Сергея Женовача, талантливого выпускника режиссерского факультета ГИТИСа 2006 года Уланбека Баялиева, болгарский художник, скульптор, декоратор, автор художественного оформления и костюмов **Юлиан Табаков** и композитор **Фаустас Лагелас**, автор музыки к десяткам спектаклей, постоянно сотрудничающий с Римасом Туминасом и многими другими известными режиссерами.

Спектакль получился завораживающе красивым, стильным, печальным, энергичным, напоенным поэзией и приправленным иронией, необыкновенно театральным, пластически выверенным, музыкально гармонизированным, вовлекающим в мир грез и жестокой реальности, за театральными масками и преувеличениями скрывающий подлинный трагизм. В этом спектакле можно все. Кровожадно скалит зубы Король Леонт — **Александр Иванов**,

яростно переигрывая, вращая глазами, изрыгает проклятья, чтобы посмеяться над собой, но и предупредить — я могу быть и беспощадным. Очаровывают выверенные мизансцены, вроде той, когда длинной «гусеницей», друг за другом, прижавшись один к другому, печально двигаются придворные и застывают в картинно эффектных позах.

Все чуть-чуть понарошку, нарочито внешне, как и пафосные речи придворной дамы Паулины, жены Антигона (**Анна Лебедь**).

И все чуть-чуть по-хулигански, как заставка, когда два молодых актера, он и она (трагическая маска — **Олег Сенченко** и комическая маска **Анастасия Казакова**), мгновенно безмолвно разыгрывают и сцену из «Отелло», и сцену из «Ромео и Джульетты», словно договариваясь со зрителями — это игра, это наше отношение к наследию великого англичанина. Или нахальная отсылка к спектаклям Римаса Туминаса — ведь именно на вахтанговской сцене Уланбек после долгого телесериального перерыва снова заявил о себе как о ярком, самобытном театральном режиссере. Летит снег, фирменный знак спектаклей Туминаса, появляется медведь — забавный мишка, актер в коричневом костюме с головой медведя (**Кузьма Стомаченко**) как в «Евгении Онегине» Туминаса — и это знак преемственности и уважения.

А еще в спектакле есть очаровательная благородная Гермиона **Анны Дюковой**, ее прелестная дочь Утрата **Анны Слынько**, старый, мудрый, много знающий дуралей **Валерия Дьяченко**.

«Радуга» завершена. Осталось сказать спасибо художественному руководителю проектов ТЮЗа имени А.А. Брянцева режиссеру **Адольфу Шапиро** и неутомимой **Светлане Лаврецовой**, директору ТЮЗа имени А.А. Брянцева, руководителю фестивального проекта «Радуга», и всем-всем, кто помогал осуществлению этого настоящего праздника театра.

Валентина ФЁДОРОВА

Фото предоставлены автором